

漫画达人煮锚技法系列

- □动漫角色创作技法 · 现代角色篇
- □动漫角色创作技法 幻想篇
- □动漫角色创作技法·拟人篇
- □动漫创作技法•透视构图篇
- □动漫创作技法·光影篇
- ■动漫创作技法·分镜头篇
- □动漫创作技法•色彩篇

定价: 29.00

销售分类建议:

艺术/动漫

—漫画达人素描技法—

动漫创作技法

分镜头篇

编写人员名单 (排名不分先后)

孙磊彦 马忠玲 王 刘天锁 剑 矫 娜 孙智诚 袁 孙 琦 徐 逢 宾 徐世伟 庞玉生 李 涛

图书在版编目 (CIP) 数据

动漫创作技法.分镜头篇/青岛鑫泰漫画编著.-北京:化学工业出版社,2009.9 (漫画达人素描技法) ISBN 978-7-122-06326-7

I. 动… Ⅱ.青… Ⅲ.动画-技法(美术) Ⅳ.J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第121515号

责任编辑:徐华颖

装帧设计:青岛鑫泰漫画

责任校对:周梦华

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装:北京画中画印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张10 2009年10月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686)

售后服务: 010-64518899

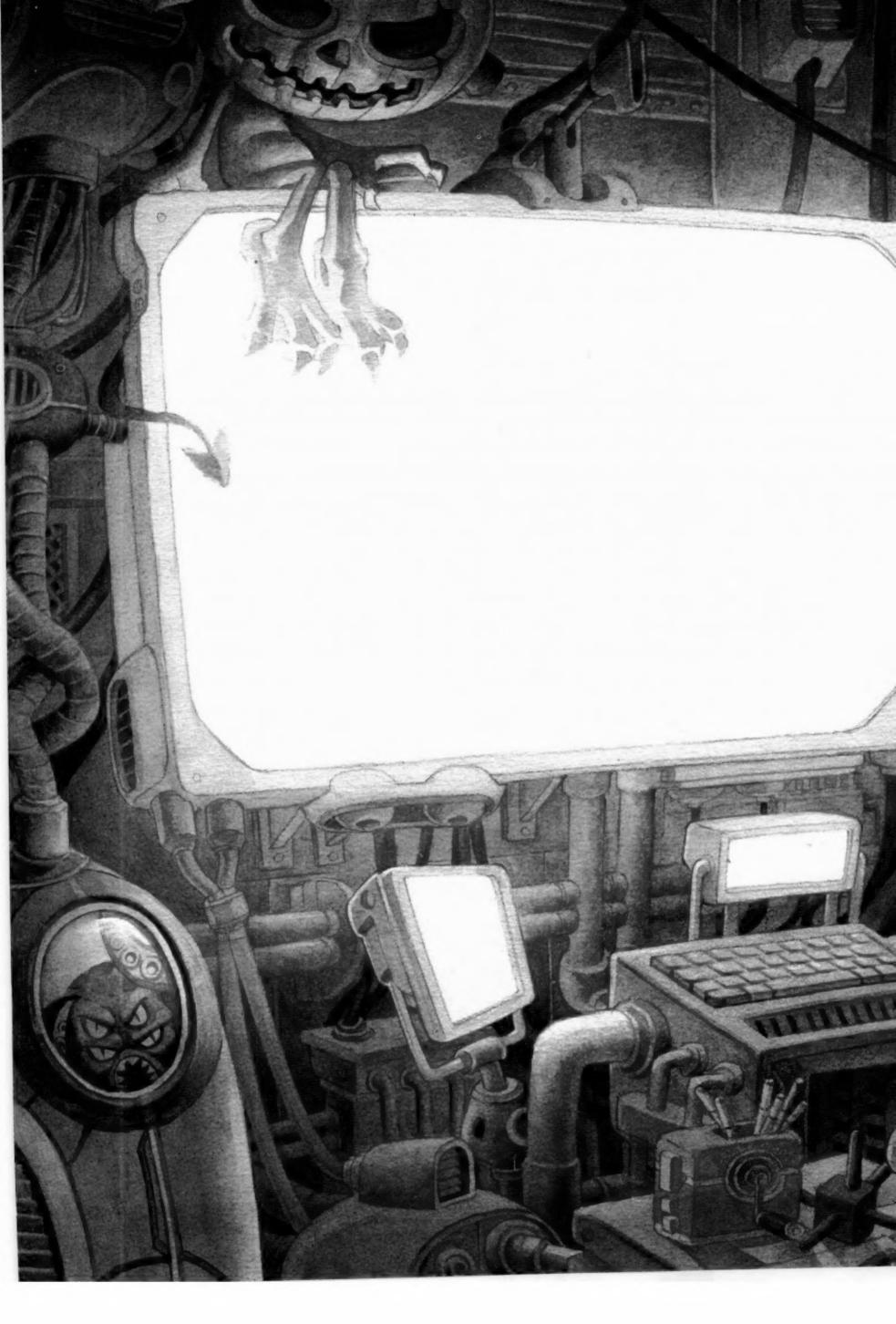
网 址: http://www.cip.com.cn

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

前言

PREFACE

漫画作为一种故事的表现方式,有它独特性。很多人觉得漫画很像变成书的动画片,虽然是静止的图画,却有很强的连贯性,连贯的时间,并引责的地点,连贯的动作和情节,并有气氛有强烈的渲染。怎样表现故情节,发展来吸引读者? 我们将在这本书更从一个初学者的角度去了解一位漫镜头的。

E STENTS

0	第一章	准备工作	1
O.		一、基本工具 二、绘制流程演示	2 4
		三、故事绘制流程	6
		四、故事绘制流程展示	20
^	第二章	脚本	25
0	~~~	漫画故事的类型·	26
0	第三章	分镜	41
0		一、分镜的定义	42
		二、分镜的形式	43
0	第四章	台词	81
O.		一、台词常用表现形式	82
		二、声音	88
	ı	三、台词的作用	90
0	第五章	成稿实例	95 ~
0		一、 《 反E 》 二、 《 惊悚童话 》	96 108
		三、《我是个坏心眼的女巫》	
		四、《换换礼品店》	128
		五、《颠覆游戏》	138
0	第六章	版式介绍	149
0		一、A4纸绘制	151
		二、A3纸绘制	154

第一章 准备工作

-、基本工具

如果你想成为一位职业的 漫画家,你首先要了解的就 是画漫画常用到的一些专业 工具。

① 我们要准备纸张。漫画作者一般会用专用的漫画原稿纸,我们常用的是旗舰的80克打印纸,28~30元,五百张,还是蛮划算的呦。

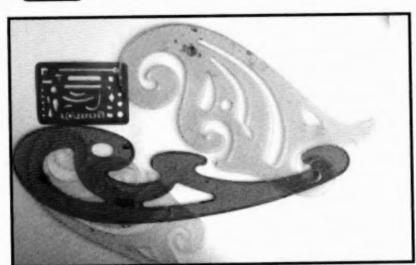

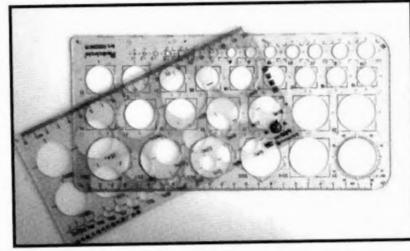

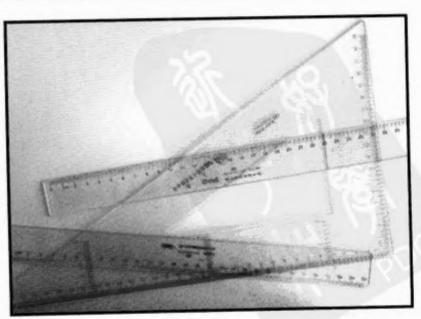

2 我们要用直尺。因为绘制的漫画需要最后完成排版打印,需要根据成册有尺寸地放大,并对边框格的尺寸有不同的要求。除了直尺,还会用到云尺、蛇形尺,是画规范的背景曲线、速度线等不可缺少的工具。

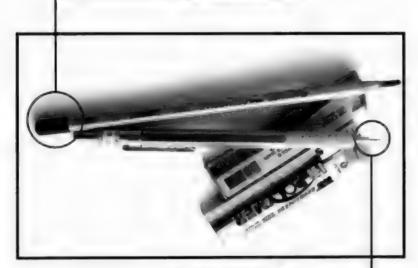

3 4B的橡皮, 2B的自动铅笔, 以及擦片。很多漫画家习惯用红蓝铅笔起稿子, 因为在后期的扫描中可以将红蓝色滤掉而不用擦除。

越重越好

4 我们建议用容易买到的一得阁的墨水,质量还不错,价钱也不是很贵。因为墨汁很稠,我们一般要兑水。可以用可乐瓶的盖子,每次不要倒太满,用完倒掉,否则留底会凝固堵塞笔尖。

二、绘制流程演示

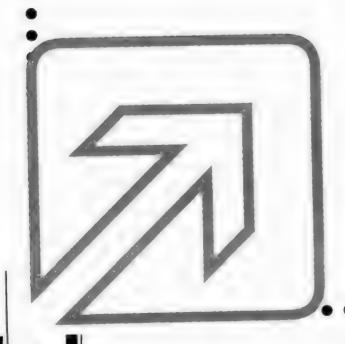
1.起草图

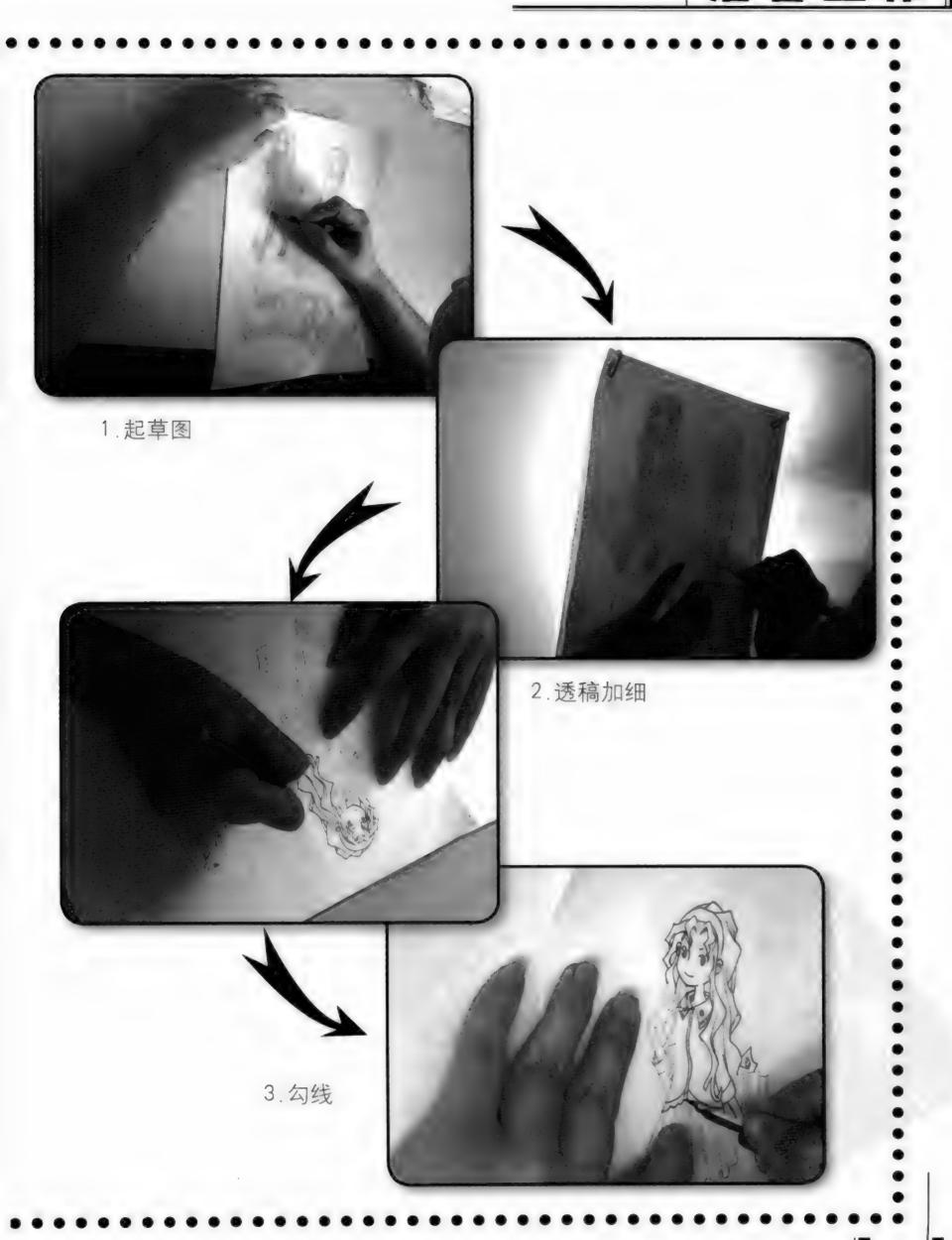
2.透稿加细

3. 勾线

三、故事绘制流程

7

一部好的漫画出品,你要有一个故事——需要文字剧本。这个剧本可以是自己的,也可以是改编自己的人。 一个对是自己的,也可以是改编的人。 其他作者的,当然要做的就是人的人。 是人物设定,作为的。 是一个剧本首先要做的人。 是一个剧本首先要做的人。 是一个人物设定,作为可以在漫长的创作过程,他们的音容的感情,他们的音容的人物中慢情,他们会不同的人物中慢情。

凹 1. 人设

指对漫画中出现的人物角色的造型、衣装样式等进行设计。让后续的作画者明确角色的身体特征、面部特征等。设计稿除了特别指明以外,一般都是不上阴影的清洁线条稿。

不只动漫,许多文艺作品和小说中也有人设,特别是长篇小说如果不做人设的话一般是会跑题或写不下去的,也可能出现人物性格随意转变的情况,作品质量就会下降,甚至变成垃圾作品。

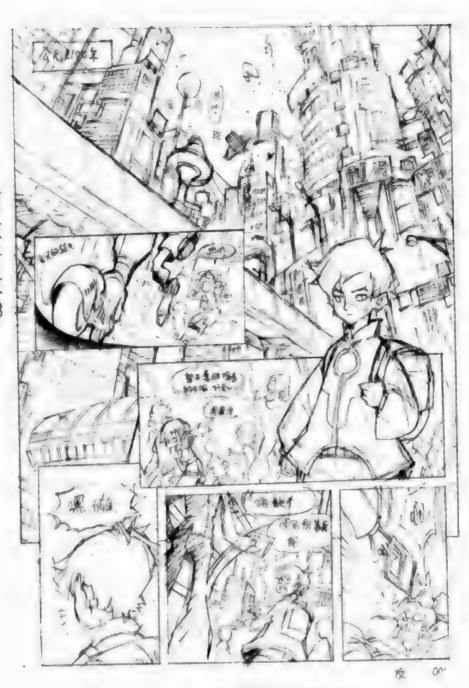

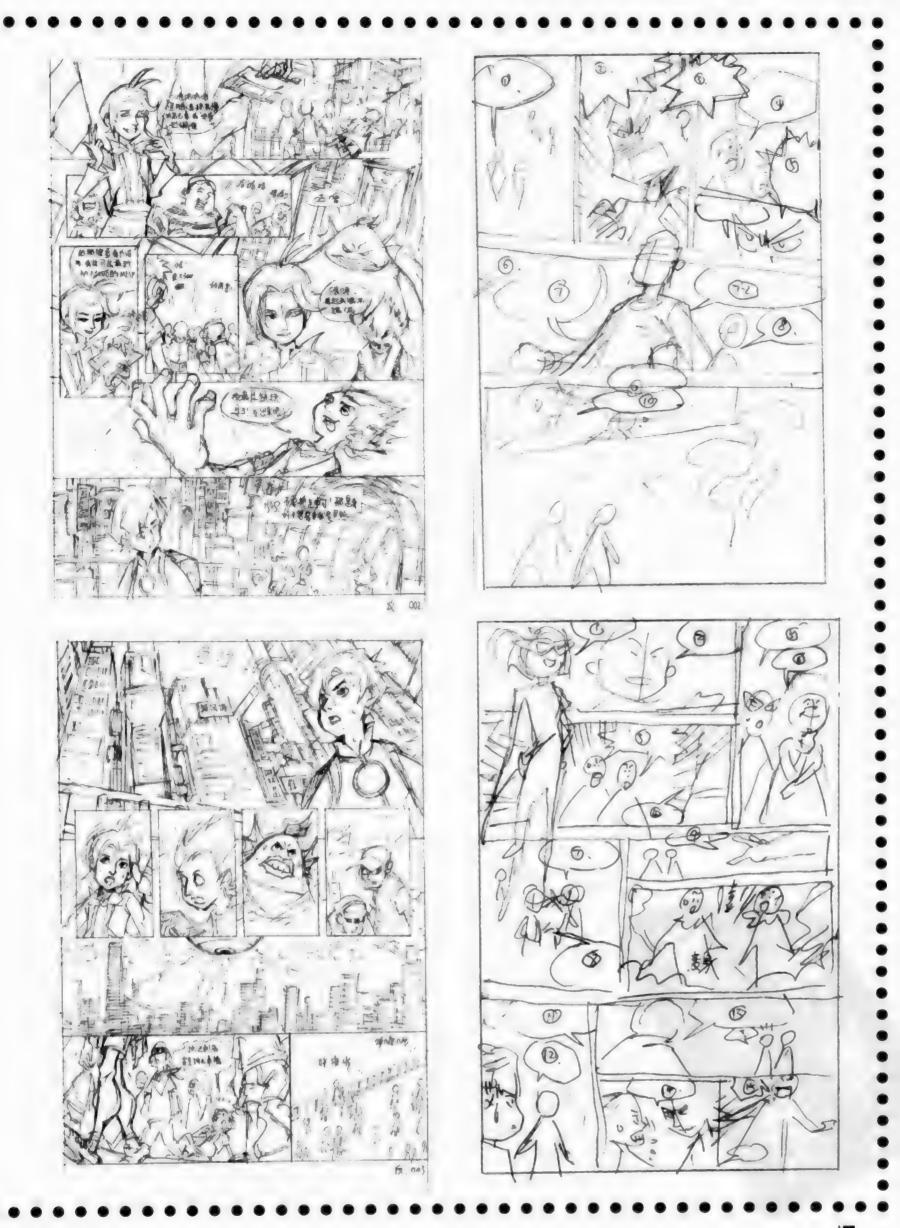

回 2. 定故事长短

漫画故事分为短篇、中篇和长篇。短篇在1~32页,页数是4页的倍数。中篇是一个单行本的页数,在48~128页,页数应是16页的倍数。长篇是在128页以上的故事。

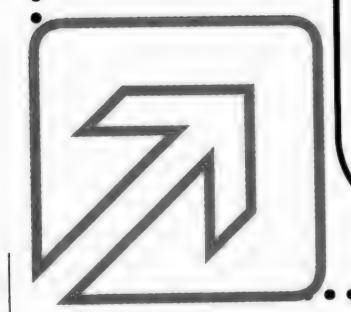
凹 3. 做分镜稿

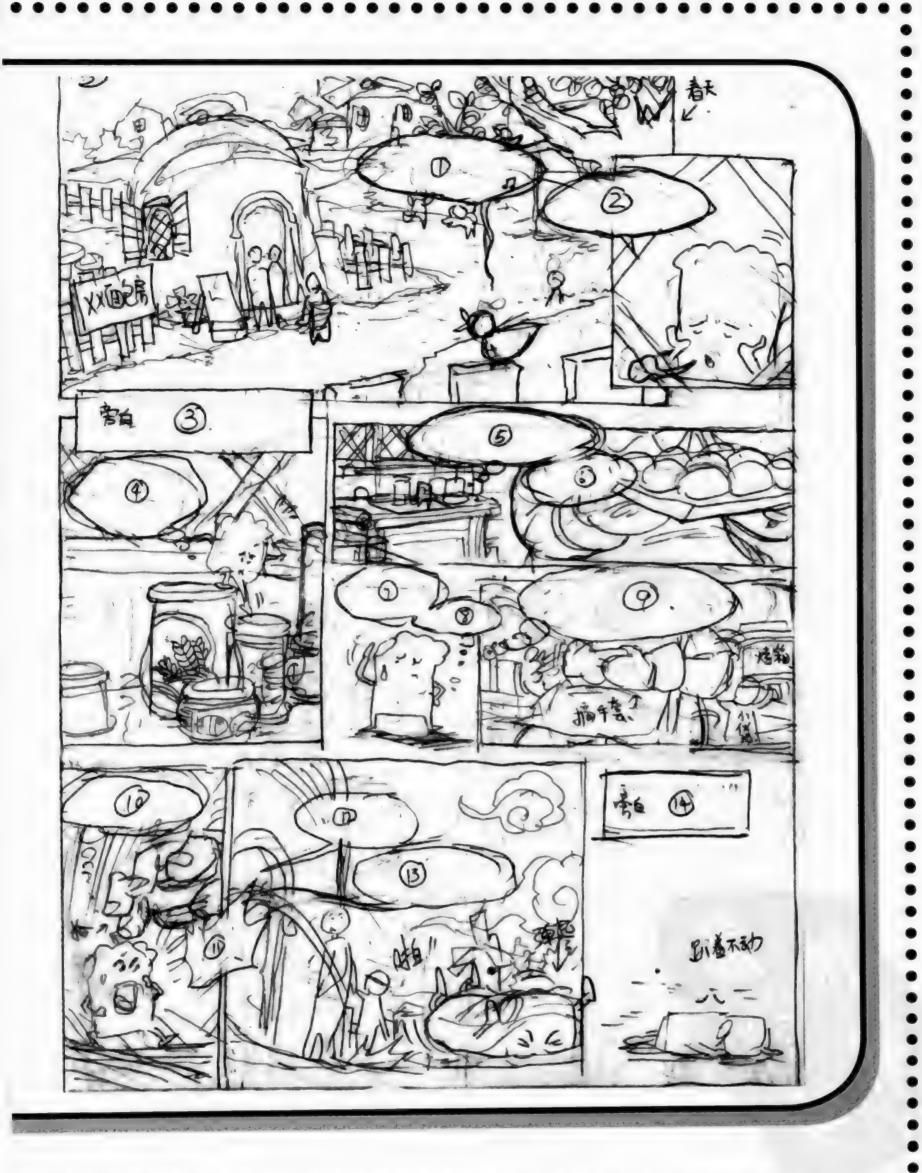
这是小分镜的草稿,大小由作者自己定,比如 A4¹/₂、A4¹/₄或更小都可以,力求方便明白。

(小如蓝色质对话、

- ①被看风吹烂的人啊,你会获得新的生命!~了
- ②我也教得新的生命似了哦~…
- ③我是一只不错的面包,请允许我这样说。我没有要骄傲的意义,和我是有着从心自卑的。(智白).
- ④ 我知题我等玩是5!
- ⑤ 维梦知道、超细细的舒林杨、探病回团,再加上世纪至知葡萄干可以将出入美味的回色。
- ①、要提回为制缺5-備,我想、我配端上给一次作品查集的。
- ①·谁由不知真公为什么名徒了一个的。
- 图像被缝成3-0.
- ① 或许面包节在制作我的世程中正被介以及心事纠纷看,以至于让他
- ⑥. 反欧把纸完全做好甜放进5芳和、、、、
- ① 吃!
- ②为什么都 5包?
- ③ 维钦是买一个缺了角的面包。
- ⑥ 树样 小… 新的饥慢生活开始5....

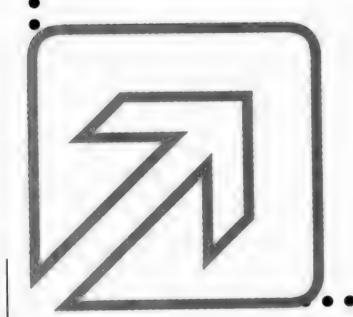

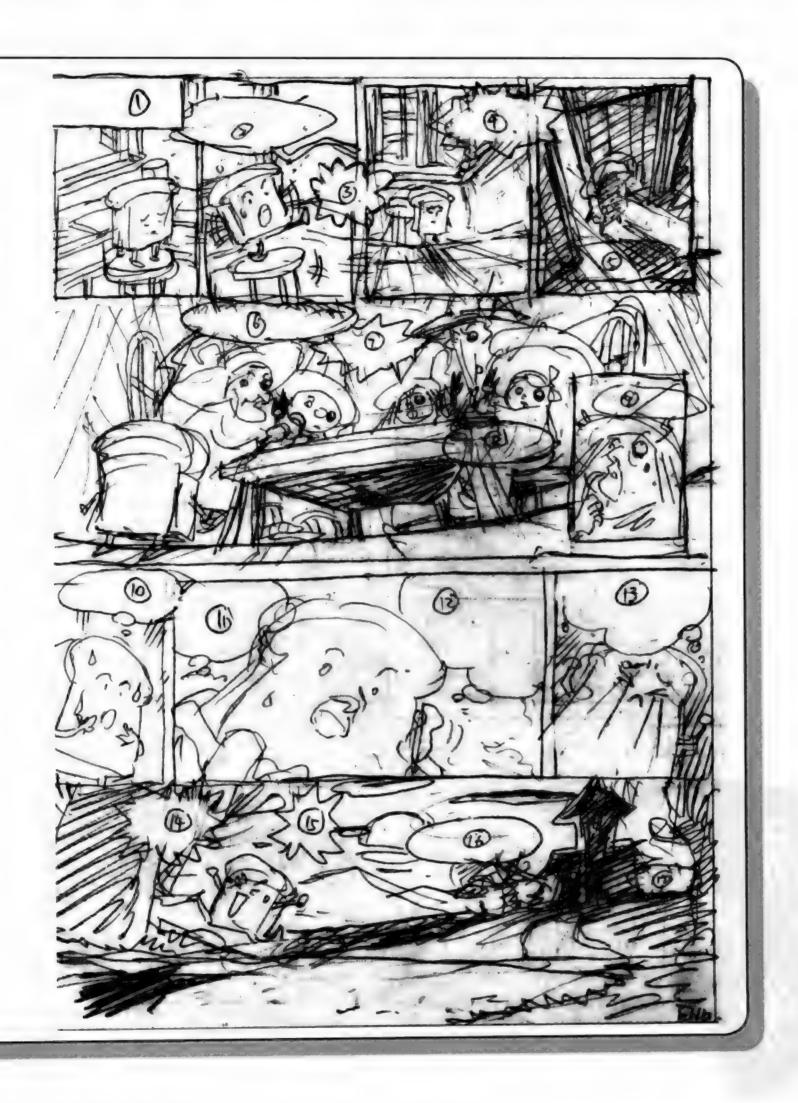
凶 4. 做草稿

((At 26)) NO. 8. 28 28.

- ①、不愿面临的事,而来的更快,加信在厨房便与给了一个一个事情。
- ③、瘦,劣等的色的友谈准备好心?
- ③. 就……就来!
- 图.各级发飞,种树丝架面对图,
- ⑤依您全着于出来了?我要的食物呢?
- O 细和上的季的色的吗?.
- ①,你一定上午了,妈谈些什么?
- 图 这个集千年的的人是这什么?
- ①他……他大概是……
- 图 全球不记得出生什么了?
- 回、翻在细长时间换图查台27、彩白记不清了、
- ②、数约9体3查得从硬融结实;没有准能看得其 \$P\$是一大面包。 包括约6003、
- ③. 好如年、张从和超级成果。因为那样的产品的品质。 谁的一块是:现在多了——
- 图 自由唯!
- 图自由峰:
- ⑥ 煅、化真的有人
- ①、林建、我的晚餐和办?

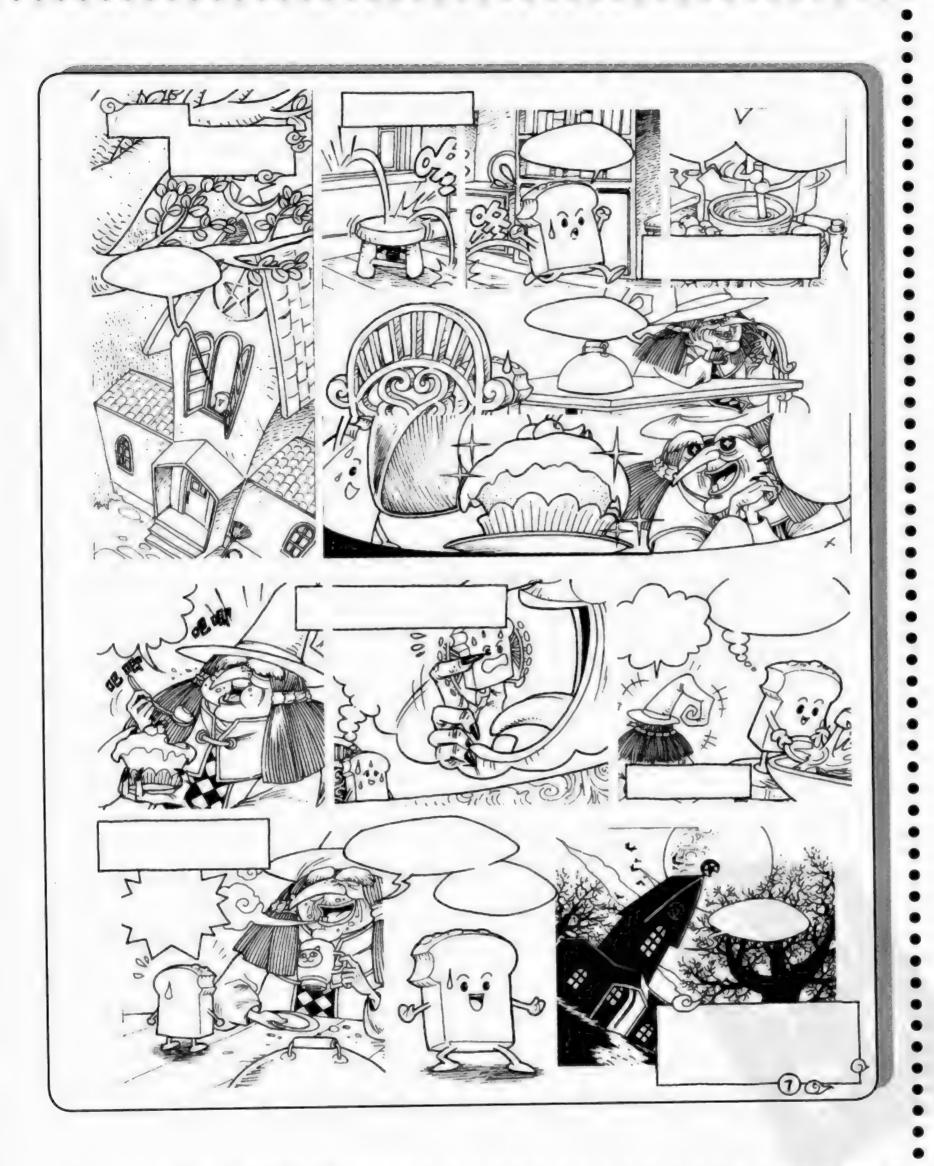

0 5. 铅笔线稿

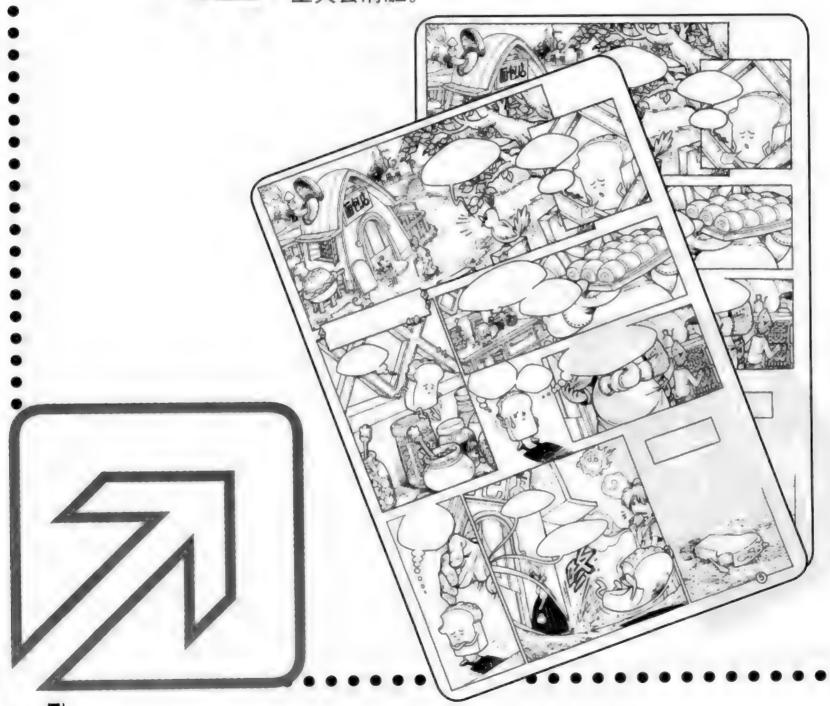

3 6. 用墨线做最后的处理

四 7. 成稿

成稿是最后一步,在 线型上都没有问题的情况 下,我们开始上色。上色的 好坏是决定是否吸引读者的 关键所在。

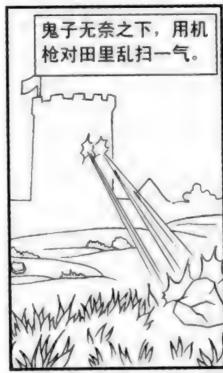

四、故事绘制流程展示

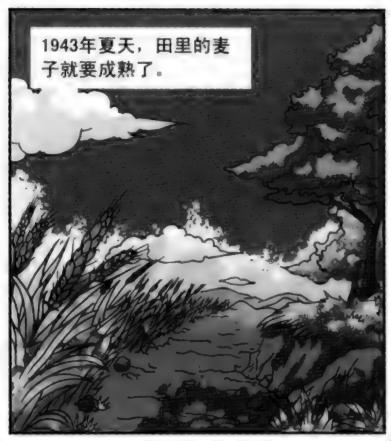
原来,小豆的主 意是捉来许多蛤 蟆后,把胡椒粒 塞到蛤蟆嘴里, 利用蛤蟆的叫声 来骚扰敌人。

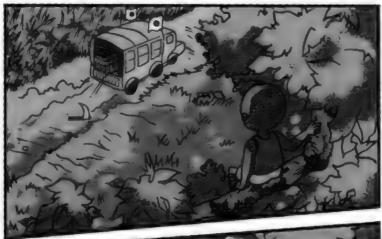

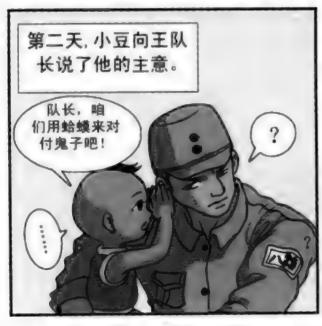

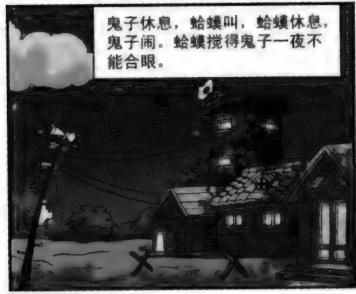

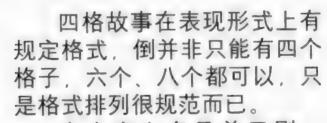

漫画故事的类型

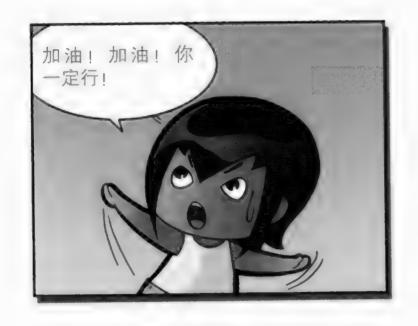
做脚本首先应该了解漫画 故事的类型。漫画故事的类型 分很多种,下面我们重点分别 介绍四格、多格。

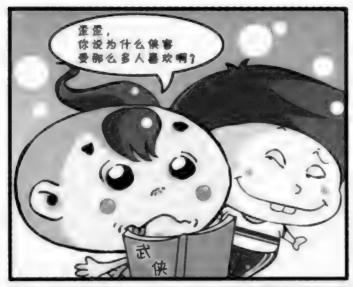
2 1. 四格

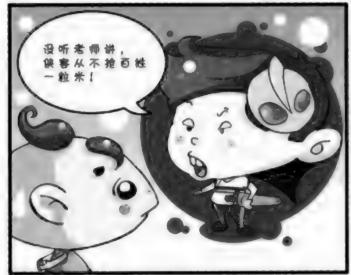

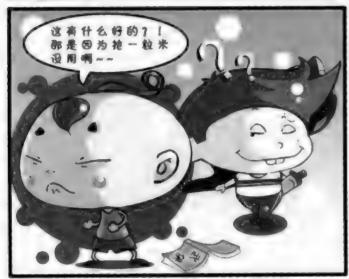
在内容上多是单元剧, 也有用四格模式表现长篇情 节的。

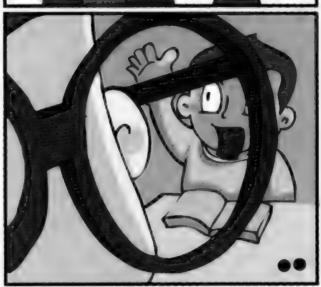

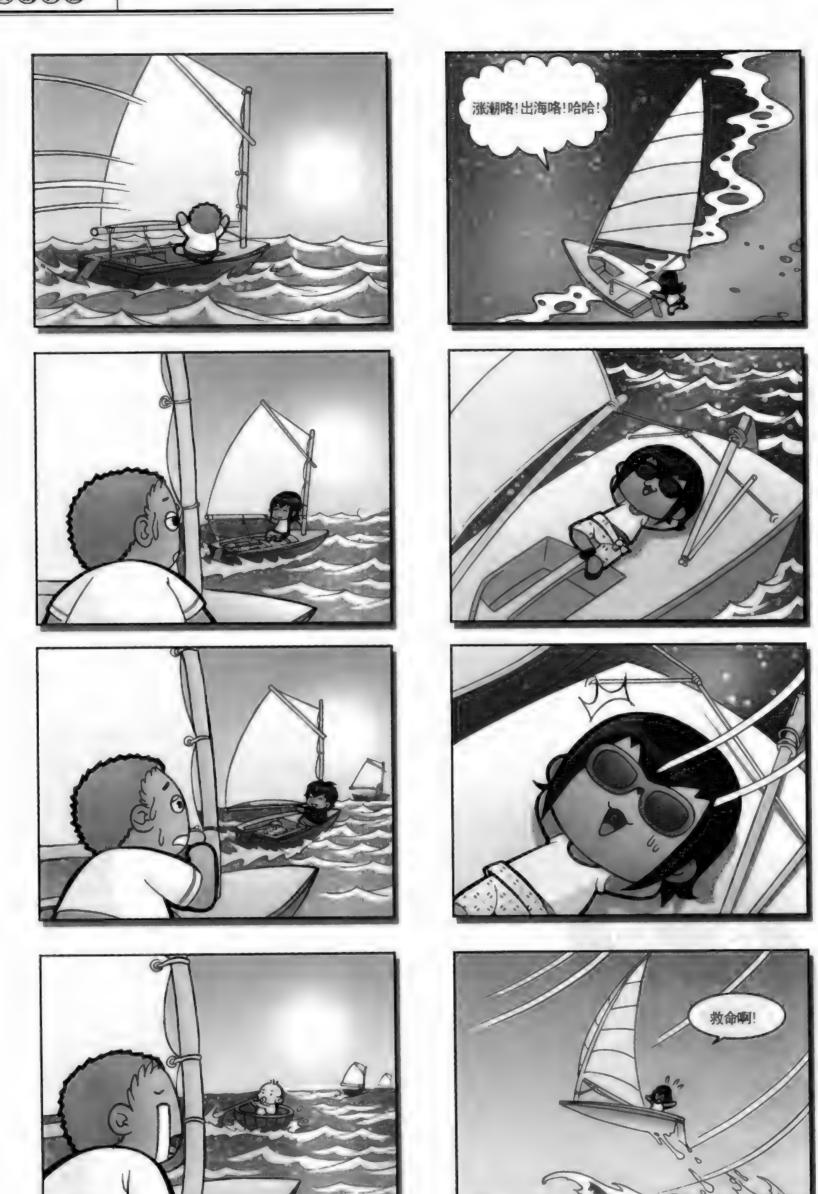

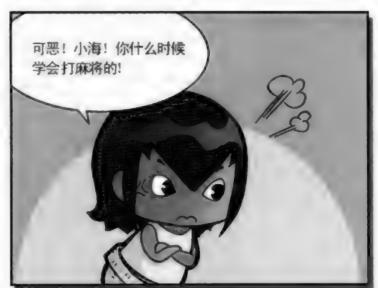

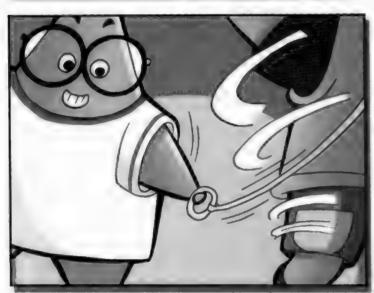

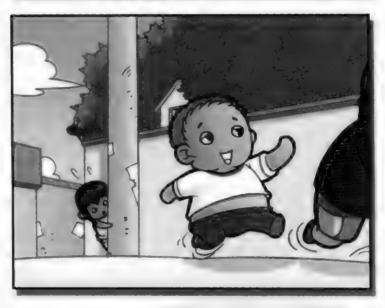

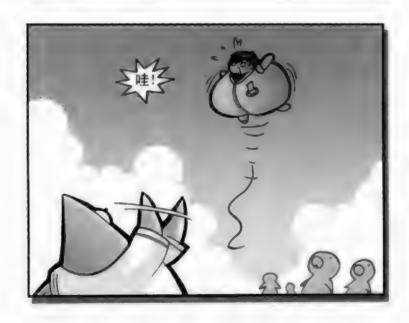

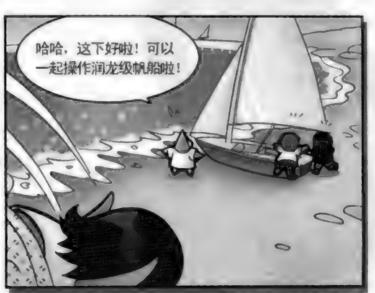

2. 多格

多格故事在表现形式上 格式灵活排列,形式多样, 分为单元剧和长篇连续剧。

金融危机

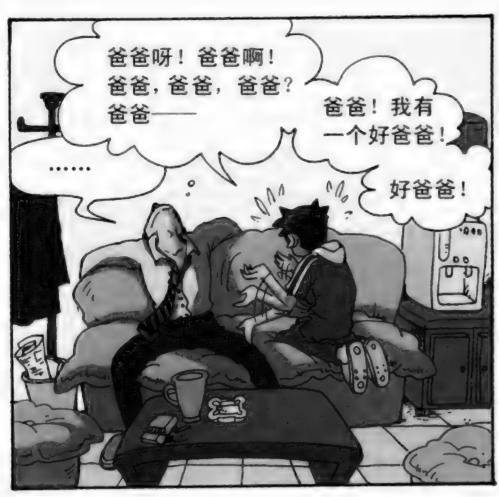

2.1 单元剧

单公景情全也系播传我种人背集,可在的、家情个有起武《都、为式。外线集联热外爱这

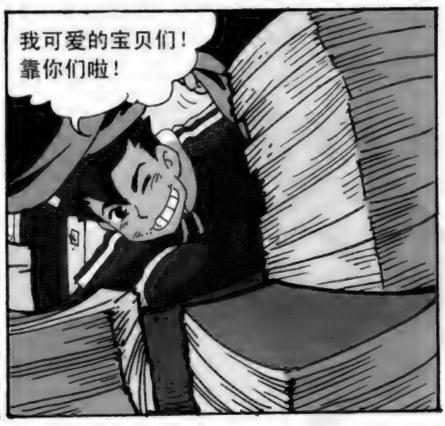

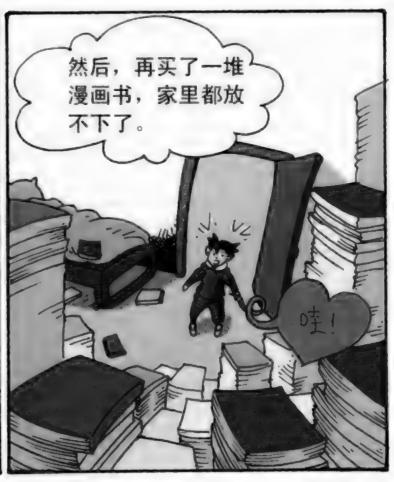

四 2.2 长篇

长篇故事题材多样,包括幽默、科幻、玄幻、童话、现代生活等。 是以一个独立的"开始-发展-高潮-结束"为结构的故事。

科幻

玄 幻

幽默

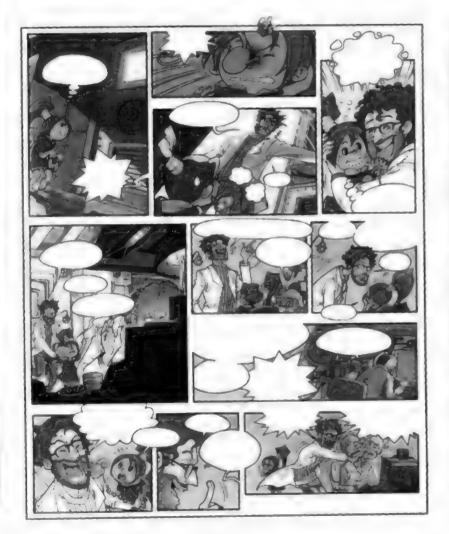

长篇作品展示 (节 选)

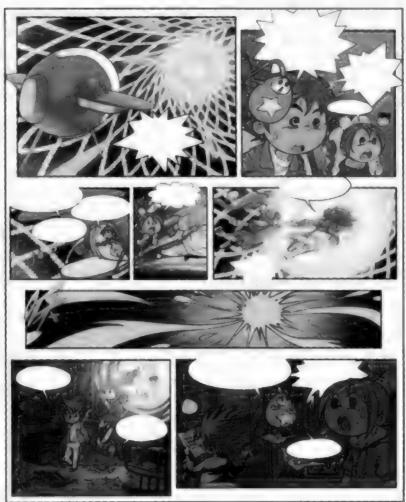

灵感,有时也不来.就像是富家小姐

大门不出,二门不迈.

四格的分镜基本按 照故事"发生-发展-高 潮-结束"来安排。

此外,对打开书时的第一场景框"卷首"和最后一个场景框"转面"之间的平衡关系的把握也很重要。特别是转接要让读者产生翻开下一页的冲动。

一、分镜的定义

分镜又叫分镜图,是指电影、动画、电视剧、 广告、音乐录像带等各种影像媒体,在实际拍摄或 绘制之前,以图表的方式来说明影像的构成,将连 续画面以一次运镜为单位作分解,并且标注运镜方 式、时间长度、对白、特效等。

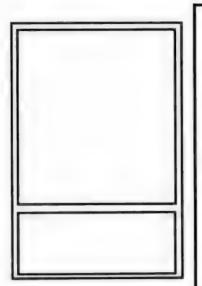

二、分镜的形式

1. 横向两部 分均等的两个场景 框用于串联表现全 景及从上空俯瞰街 道的场景等。

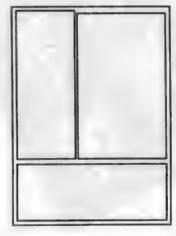
竟然变成酱紫……

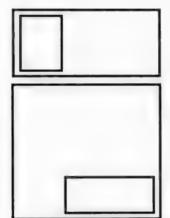

2. 横向两部分不 均等的两个场景框打 通上面的部分,用于 表现吸引读者注意力 的全景式场景框。

3.大格主要做大场景交代,中间的小格分别突出了大格中的重点人物。

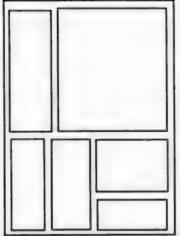

4.在同时表现不同事件的进展情况时,可以在画面的前景和后景中分别进行表现,次要情节可以虚化。

5. 横向三部分 纵向三部分,从大场 景进入情节,从而突 出重点,使故事情节 紧凑。

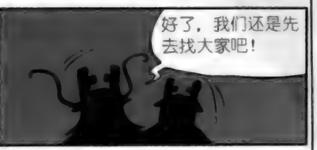

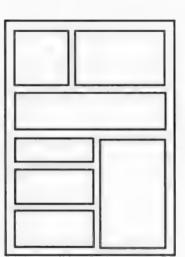

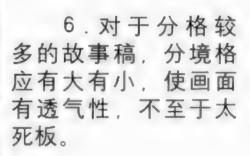

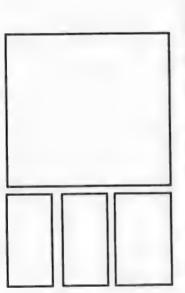

7. 横向两部分使 得画面从大场景转入 人物对话的细节。纵 向三部分主要体现人 物的表情动态。

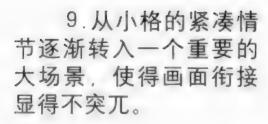

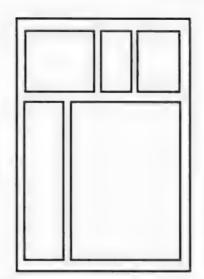

8.纵向两部分横向 三部分四个场景框打通 上半部分并切分下半部 分,用于时间和地点的 转换。

如果裴迪想害我们他随时 都可以,何必在这么友好 的气氛下做那么低俗的事

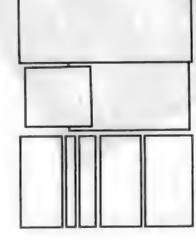
我突然觉得裴迪其实并 不像想象中那么坏,也 许他改变的世界,真的 全事好……

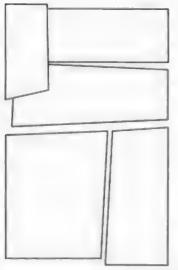

10.纵向三部分,横向三部分,八个场景框当需要改变地点和时间时,只要将横向切分改成纵向切分就可以了。

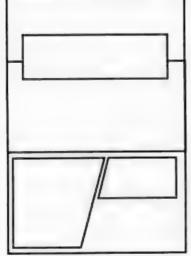

12. 横向三部分 多数用于时间或地点 的转换。

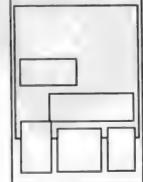

13.纵向两部分,横向四部分,五个场景框将竖线设计成斜切线,从而使 画面产生紧张感。

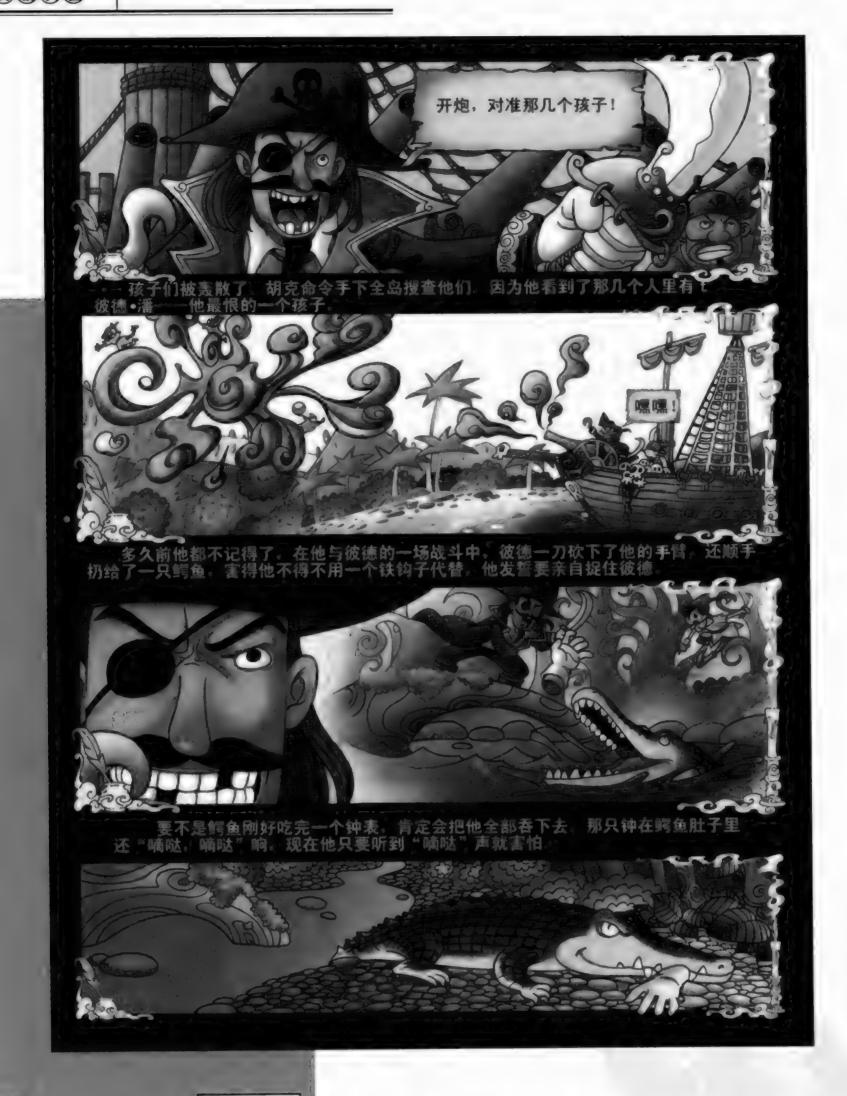

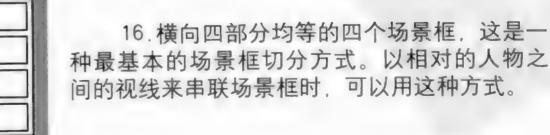
14.通过在一个大场景中插入一些小画面的方式,达到在不切断镜头的前提下表现新的场景。

15.纵三,横三,人 物跨框,第一框设场景, 回切摄像机对主要人物做 特写来生动表现气氛。

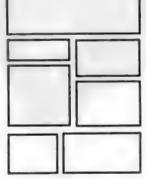

17. 中间四个小格的分镜头充分地交代了本页的重点,有秩序而不显得呆板。

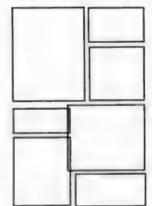
18.通过第一个全景式的场景框来表现事件的发生地点。中间分成若干小格,分别表现各自的动态。下面两个小格做情节转换。

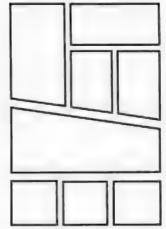
19.逐渐缩小的场景框,使画面产生紧张感,视觉效果越来越强烈。

20. 场景框具有一定的角度时,会使画面产生动感和紧张感。

21.从横向的近景转入大场景,再进行另外一个近景的场景转换,此种分格可使场景转换变得自然。

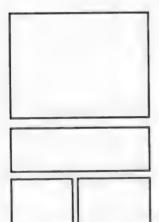
22.通过第一个全景式的场景框来表现人物前进的方向,中间部分分为三个小的场景框,通过特写的方式表现眼睛和脚,然后在最后的场景框中表现整个运动场景,表现画面的跃动感。

23. 中间横向的一格既突出主人公表演的成功, 也使上下两格连接自然。

24. 横向三部分也可用于情景的连续或不断变化。

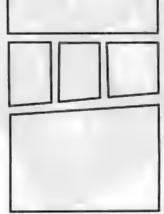
25. 横向两部分 用不均等的两个场景 框打通下面的部分, 用于说明街道的情 形以及表现场所的 转换。

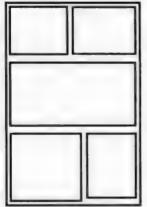

26. 中间的小框 近景特写,表现了情 节的紧张感。

27. 横向的第三 部分是在一个大格上 划分出另外一个格, 表现场景的延续。

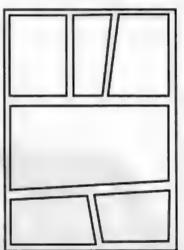

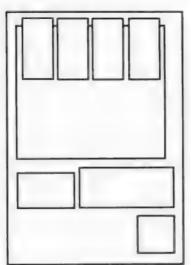

28. 横向第一部 分中间插入的小格表 现了两个人对战的 气氛。

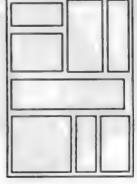
29.上方四个连续的小格体现了时间倒退的情节,后面的大场景是时间倒退的原因。

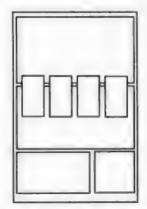

30.在分格较多的 画面,中间横向的一 格用作情节的转换。

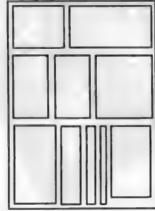
31.大场景中插入的四个表情格,充分体现了大场景所发生事情的严重性。

32. 横向的第三部 分从整体刻画到细节, 紧张感随之而来。

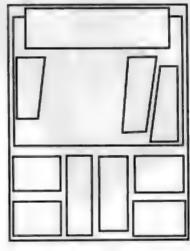

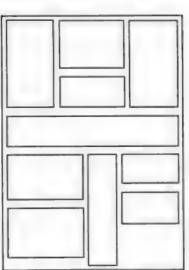
33.左边竖向的分 镜表现了情节的开始, 右边横向的分镜表现了 情节紧凑的发展。

34. 横向第一个 大格交代大场景,里 面划分的几个小格分 别交代了大场景内的 人物和物体细节。

35. 横向五部分,纵向三部分,纵向三部分, 十一个场景框,用 多个格子转换场 景并将故事连续 起来。

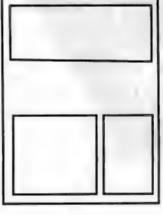

37.通过人物表情来表现动作场景的激烈(上半部分是两个场景框的合并)。

· ____

一、台词常用表现形式

普通的泡泡对话框一般描述人物对话。

女生幻想或者 语言调皮可爱时用 此框。

此框用于较正式的介 绍或者阐述其他故事。 人物的假设、幻想或回忆框。

交代时间、地点等。

此框内多用诧异 (或者恐惧词语。 用于人物对话。

介绍下期预告 或者剧情阐述。

用于尖叫或 者惊讶等语气较 强的词。 用于人物解说等较长的句子。

案例示范一

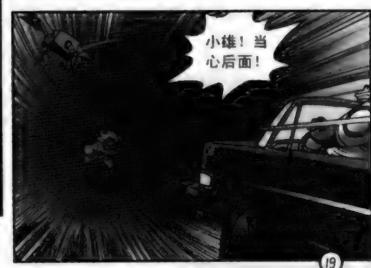

案例示范二

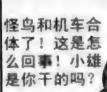

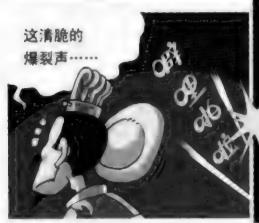

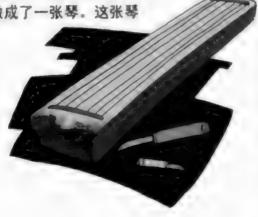

好在抢救及时,桐木还很完整,蔡邕就将它买了下来。然后精雕细刻,一丝不苟,费尽心血,终于将这块桐木做成了一张琴。这张琴

音色美妙绝伦, 盖世无双。

弹奏起来,

这把琴留传下来, 成了世间罕有。 的珍宝,因为它 的琴尾被烧焦了, 人们叫它

三、台词的作用

我们做了一个看图说话的游戏,对于同样的作品,不同的作者给了我们不同的诠释,这就是台词的魅力。

今天突然觉得 时间对于我来说 过的似乎 太快了.

好的 好的 好的 好的 好的 事情都 人 没有做 . 时间是那么的不够用 可我

96

反

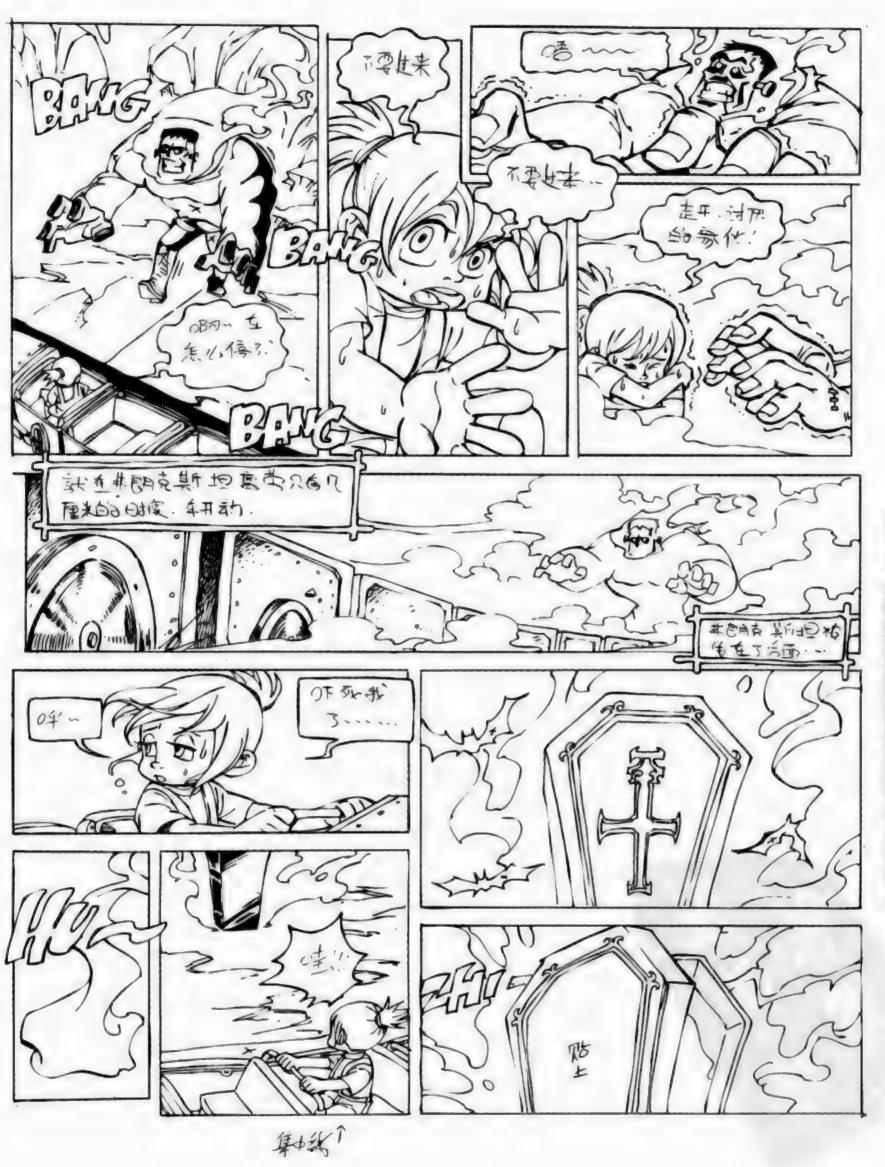

惊悚童话

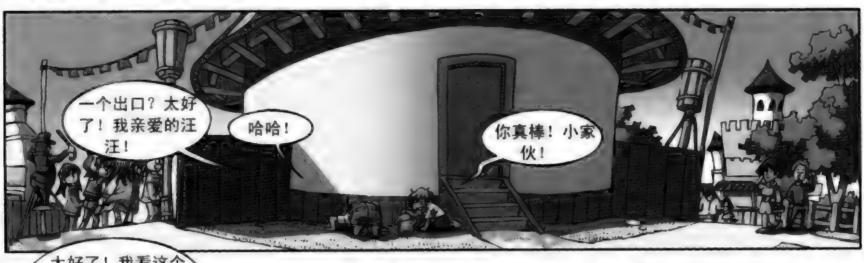

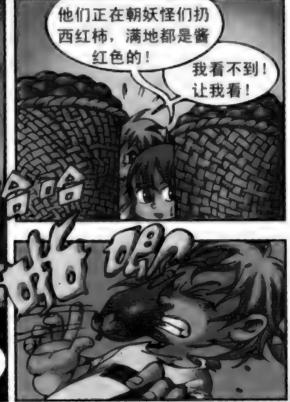

K

惊悚童话

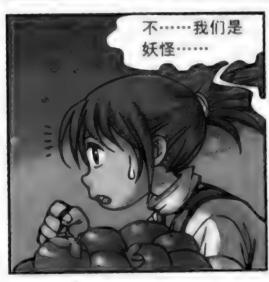

2 惊悚童

这是多么大 的不同啊…

这不是很明显吗?

我们哭……他们

但是每个人都 会哭,都会笑

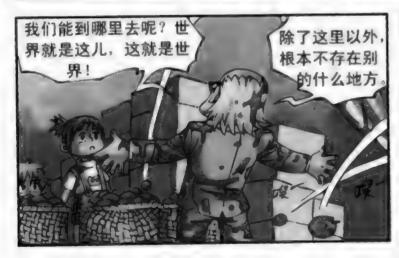

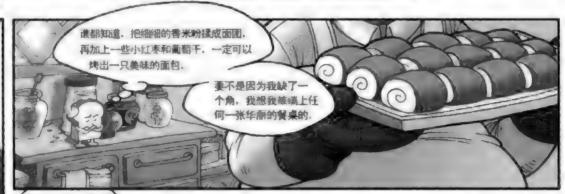

120

就这样,我的流浪生活 开始了……

是啊,明天我准备开 个愉快的生日派对。

当然,还有 美味的晚宴

是她的多少岁生日,她自己也说 不清楚。或许,她只是想趁这个 机会吃到她一直想要吃到的东西(

126

N 換換礼品店

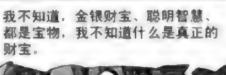

的宝物!你说!你说……

我找不到!

我凭着各种吸引人的

交换游戏,就能换得

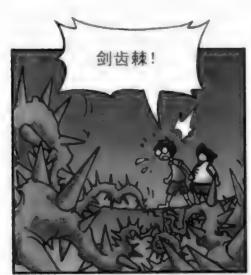

分野兴营

游戏与史实相连?

天啊这太可怕了!

最近有一伙激进分子编制了一套 "颠覆历史"的游戏程序,他们

的第一关就是"埃菲尔铁塔的神

秘消失"

只要有人过关,

这就成为了事实

这么快就揭穿, 我 还想留点悬念呢。

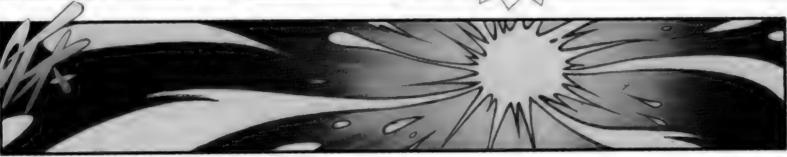

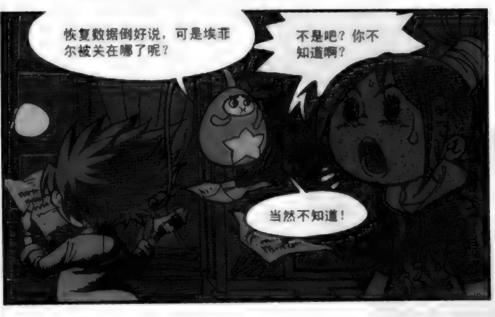

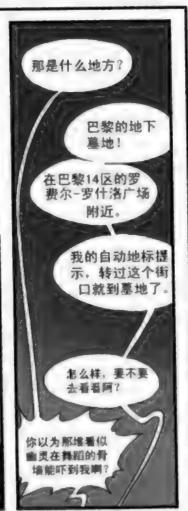

关那里干什么?

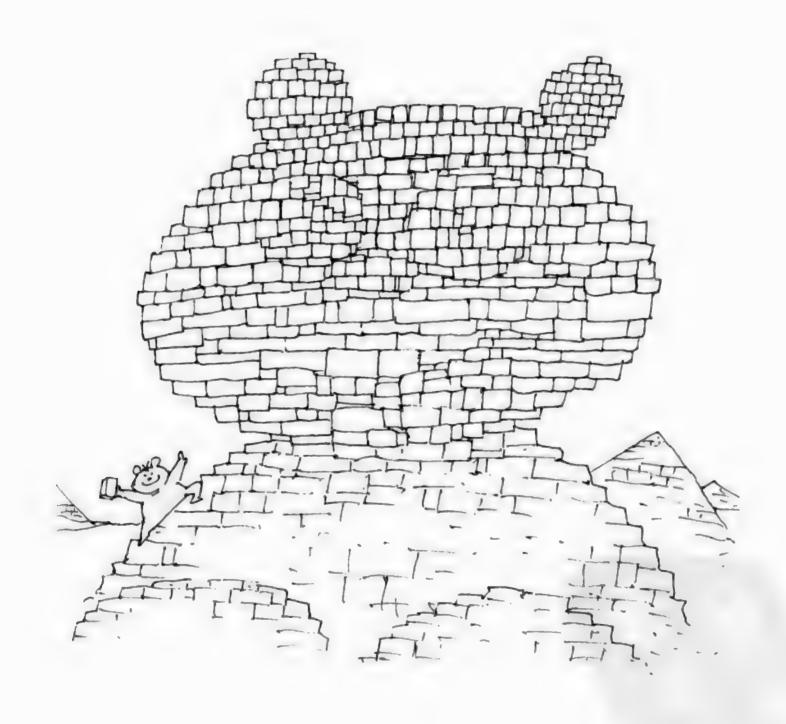
其实这会儿正是很 多人反对铁塔建造 的时候呢。我记得 《泰晤士报》上曾 刊登过由300人签 名的呼吁书反对埃 菲尔的设计方案, 认为这一剑式铁塔 将会把巴黎的建筑 艺术风格破坏殆尽! 莫泊桑赖很讨厌埃 菲尔铁塔, 魏尔伦 为了避免看到他所 清的"丑陋"建筑。 每次路过铁塔时都另 辟途径.

累积 经验 成功的法宝之一

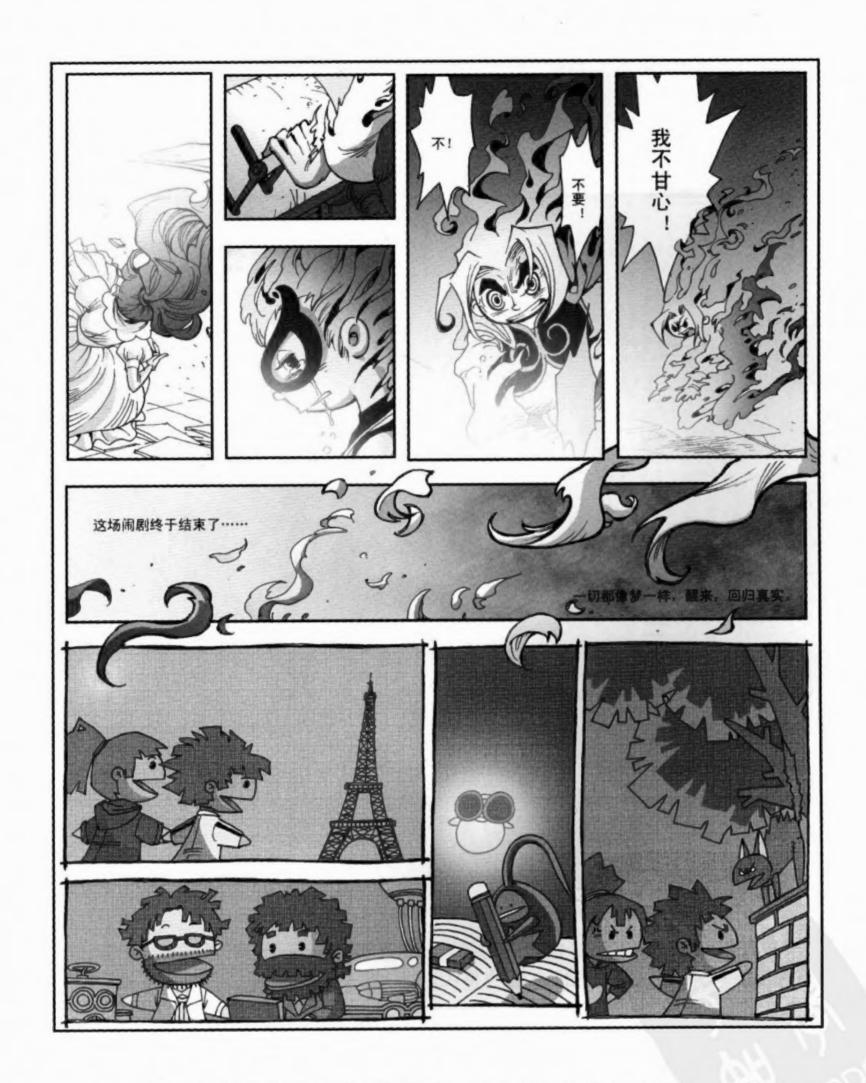

一、A4纸绘制

对于四拼一版面的杂志,漫画故事多用A4 (16开) 纸绘制,每张故事分镜大约在5~8格,这样成品出刊后,整版不会显得空。

A4 (16开)的杂志也可做1拼漫画,由于成品杂志开本较小,绘制起来不方便,无法展现过多的细节,所以多用A3的纸张绘制漫画。

二、A3纸绘制

绘本根据成品尺寸来定绘制画稿的纸张大小,一般来说用A4 (16 开)的纸张绘制居多,上图使用的是A3纸,便于细节绘制。

```
[General Information]
\square \square = 154
I S B N = 154
SS \Pi = 12372981
d \times N u mb e r = 0 0 0 0 0 6 7 7 9 4 7 5
\Pi \Pi \Pi 29.00
\Pi \Pi \Pi = http://book.szdnet.org.cn/bookDetail.j
s p ? d x N u mb e r = 0 0 0 0 0 6 7 7 9 4 7 5 & d = 9 9 5 3 A 1 A 5 9 7 7 E 1 7 B 0
B364D7E934F0CE25&fenlei=10030409&sw=%B6%AF%
C 2 %F E %B 4 %B 4 %D 7 %F 7 %B C %B C %B 7 %A 8
□ □ □ □ = http://tt8300.5read.com/i mage/ss2jpg.d
II ? di d = n 2 1 & p i d = B F 3 C A B B D 7 7 8 3 5 5 8 8 1 C 5 3 4 A A B 7 1 D C
F 0 D 3 7 2 4 9 7 5 9 9 4 2 E E A D 4 1 4 2 A A 9 B 3 4 E E 2 A E 0 E 3 2 D 8 5 1 7 F
6 F 6 A E C 9 1 4 C 1 A B 9 9 6 9 8 3 3 C 6 C B 5 8 C F 3 F 7 7 C C 2 3 C 5 9 3 3 D 0
6 C C 7 7 7 8 C O 2 C 2 F 1 C F E 9 D E D O F 7 2 7 B O F 7 2 B 1 D D 1 1 9 7 C 9 7 E
D2FDB45670AF1B78113EB4D68478BFA4771EFDA41CB
141EB6C271F24657EE1A1DCA36DC&iid=/
```